

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

Суровцев И.Л.

«Инструментовка и аранжировка»

**учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу
«Инструментовка и аранжировка» для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам)

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Инструменты эстрадного оркестра»

Протокол № 1 от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /И.Ю. Иванова /

Рецензент:

Иванова И.Ю.— председатель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», преподаватель ПЦК «Музыкальное искусство эстрады», «Хоровое дирижирование».

Суровцев И.Л. Инструментовка и аранжировка [Текст]: учебно-методическое пособие / И.Л. Суровцев. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. - 18 с.

Учебно-методическое пособие разработано по междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка» и предназначено для студентов специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам). Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для эстрадного оркестра и ансамбля, практикуемых в сфере эстрадной и джазовой музыки.

© Суровцев И.Л., 2018

Оглавление	
Введение	4
Введение	4
Требования к уровню освоения содержания курса.....	5
Тематический план.....	7
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.....	8
Тема 1. Основы образования оркестровой фактуры.	8
Тема 2. Эстрадный оркестр и функции его инструментов.	9
Тема 3. Теория инструментовки.	11
Тема 4. Инструментовка на малый медный состав.	12
Тема 5. Инструментовка на малый смешанный состав.	13
Тема 6. Инструментовка на большой смешанный состав.	13
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации	15
Критерии оценки по МДК «Инструментовка и аранжировка»	16
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	18

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка» адресовано студентам специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам). Процесс освоения МДК «Инструментовка и аранжировка» поможет обеспечить последовательное развитие творческой личности музыканта, формирование готовности к различным видам музыкальной деятельности.

Данное учебно-методическое пособие ставит **цель:** формирование комплекса знаний, умений и навыков инструментовки и аранжировки музыкальных произведений для эстрадного оркестра и ансамбля, изучение инструментов эстрадного и духового оркестров, что необходимо для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста в качестве руководителя оркестра, ансамбля, творческого коллектива.

Учебно-методическое пособие «Инструментовка и аранжировка» способствует:

- накоплению музыкально-художественных впечатлений;
- воспитанию художественного вкуса;
- формированию профессиональной культуры;
- накоплению музыкально-художественных впечатлений.

Пособие составлено на основе научной, учебной и нотной литературы.

Задачи освоения курса:

- формирование теоретических знаний инструментовки и аранжировки;
- приобретение навыков и умений инструментовки и аранжировки для эстрадного оркестра и ансамбля;
- формирование умений грамотно и правильно записывать партию каждого инструмента в партитуру;
- формирование аналитических способностей;
- формирование умений делать переложения музыкального произведения для большого смешанного состава оркестра.

Требования к уровню освоения содержания курса

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) Инструменты эстрадного оркестра студент должен:

знать:

ЗЗ. особенности записи партий для музыкальных инструментов;

З4. технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, их роль в оркестре.

уметь:

У4. записывать партитуру для комбо или отдельных групп инструментов эстрадного, джазового ансамбля или оркестра;

У5. использовать технические навыки и практические приемы, средства исполнительской выразительности инструментов джазового оркестра для грамотной интерпретации произведения для оркестра или ансамбля.

иметь практический опыт:

ПО4. создания аранжировок и партитур для инструментальных ансамблей, различных составов эстрадного оркестра.

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) Эстрадное пение студент должен:

знать:

ЗЗ. особенности современной оркестровки и аранжировки для эстрадно-джазовых составов в различных стилях;

уметь:

У1. создавать партитуры для ансамблей;

иметь практический опыт:

ПО5. самостоятельной подготовки к публичным выступлениям с сольными и ансамблевыми программами.

В результате приобретенных знаний и умений по междисциплинарному курсу «Инструментовка и аранжировка» студент должен обладать следующими компетенциями:

ПК 3.3. Применять базовые знания современной оркестровки и аранжировки.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	83	6 – 8
Аудиторные занятия	55	6 – 8
Лекционные занятия	11	6 – 8
Практические занятия	44	6 – 8
Самостоятельная работа	28	6 – 8
Вид текущего контроля		
Вид промежуточной аттестации		8 – дифференцированный зачет
Вид итогового контроля		8 – дифференцированный зачет

Тематический план
МДК 03.01.01 Инструментовка и аранжировка
Инструменты эстрадного оркестра

№ п/п	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1.	6 семестр. Основы образования оркестровой фактуры.	15	10	2	8	5
2.	Эстрадный оркестр и функции его инструментов.	15	10	2	8	5
3.	7 семестр. Теория инструментовки.	12	8	2	6	4
4.	Инструментовка на малый медный состав.	12	8	2	6	4
5.	8 семестр. Инструментовка на малый смешанный состав.	15	10	2	8	5
6.	Инструментовка на большой смешанный состав.	13	9	1	8	4
Итого:		82	55	11	44	27

МДК 03.01.01. Инструментовка и аранжировка музыкальных произведений
Эстрадное пение

№ п/п	Тема	Общая нагрузка	Аудит. нагрузка	Лекц. занятия	Практ. занятия	Самост. раб.
1.	Основы образования оркестровой фактуры.	15	10	2	8	5
2.	Эстрадный оркестр и функции его инструментов.	15	10	2	8	5
3.	Теория инструментовки.	15	10	2	8	5
4.	Инструментовка на малый медный состав.	15	10	2	8	5
5.	Инструментовка на малый смешанный состав.	18	12	2	10	6
6.	Инструментовка на большой смешанный состав.	25	16	2	14	9
	Дифференцированный зачет	3	3	-	3	-
Итого		106	71	12	59	35

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Тема 1. Основы образования оркестровой фактуры.

Содержание темы:

Оркестр, как выразительнейший инструмент для выявления и передачи образного содержания музыкального произведения. Роль инструментовки, дирижера, нотной партитуры. Сходство и различия сольного инструмента и оркестра. Специфика репертуара и подбора инструментов. Связь с другими дисциплинами: инструментоведением, теорией музыки, гармонией, анализом музыкальных произведений.

В Музыкальном энциклопедическом словаре фактурой названа «совокупность средств музыкального изложения (мелодия, аккорды, полифонические голоса, фигурация, орнаментика и т. п.), образующая технический склад произведения».

Фактура (от латин. *factura*) означает «сделанное; то, что сделано». Фактура выступает обобщённым, целостным результатом объединения различных средств выразительности. И вполне естественно, что она является областью пересечения интересов различных теоретических и практических дисциплин, каждая из которых рассматривает и изучает в первую очередь те стороны фактуры, которые необходимы для овладения данной дисциплиной.

Среди проблем, стоящих перед современным исполнительским искусством, наименее разработанной является проблема создания целостного понимания фактуры. Это понятно отчасти потому, что исполнительство — процесс практический и сугубо индивидуальный, но исполнителю будет весьма полезно воспользоваться теоретическими исследованиями, определениями и выводами для успешной практической работы.

Музыкальное произведение можно абстрагировано представить в виде звуковой ткани, в которой звуки сочетаются между собой в одновременности и соотносятся (связываются непосредственно или на расстоянии) в своём последовательном, временном движении. В такой абстракции произведение может рассматриваться условно в вертикальном и горизонтальном аспектах. Но нас интересует звуковая ткань в более конкретизированном виде — из чего она состоит, как она «сделана», какие музыкальные средства лежат в её основе. Под этим углом зрения звуковая ткань является лишь внешне-конструктивным отражением музыкальной фактуры, представляющей собой совокупность приёмов изложения музыкального материала.

Средства выразительности музыки весьма разнообразны. К ним относятся: мелодия, гармония, ритм, темп, тембр, динамика, штрихи, артикуляция, агогика и т.д. В своём сочетании и единстве они создают ту или иную художественную образность или придают ей разные оттенки. Но основополагающую композиционную роль играют мелодика, гармония и ритм. В процессе развития музыкальной формы они служат факторами её формирования, в строении звуковой ткани они представляют собой основные конструктивные компоненты музыкальной фактуры.

Рекомендуемая учебная литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных ансамблей. Музыка, 1986.

Практические занятия:

Выработка умений находить сходства и различия между звучанием, партитурой, клавиром сольного инструмента и оркестра. Анализ аудиозаписей, нотной литературы.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Приступая к работе над предметом, необходимо, знакомиться с оркестровым и инструментальным творчеством композиторов разных эпох, определить характерные черты творчества композитора в контексте музыкально инструментальной культуры эпохи или истории джазовых стилей.

Прослушать как можно больше версий записи анализируемых произведений или джазовых композиций, сделанных выдающимися исполнителями.

Тема 2. Эстрадный оркестр и функции его инструментов.

Содержание темы:

Исполнительские возможности инструментов эстрадного оркестра. Общие сведения об эстрадных оркестрах. Типовые составы эстрадных оркестров. Основные и дополнительные функции инструментов эстрадного

оркестра. Анализ нотного изложения клавиров сольных инструментов и ансамблей, оркестров. Понятие фактуры и оркестровых функций. Выявление на слух горизонталей фактур. Распознавание в нотах. Значение художественного содержания в выборе звуковых средств. Содержание и форма. Метр и ритм. Мелодия – главный элемент выразительности художественного содержания. Характер и тембр. Выявление мелодии на слух и в клавире. Анализ строения мелодии. Бас и гармоническая фигурация.

В настоящее время среди эстрадных коллективов встречаются различные виды эстрадных оркестров и ансамблей. Они отличаются друг от друга составом входящих в них инструментов и определенными средствами тембровой и динамической выразительности. Организация эстрадных оркестров и ансамблей заключается прежде всего в объединении инструментов в инструментальные группы. В процессе исполнения музыкальных произведений в связи с содержанием музыки, особенностями музыкального материала той или иной группе инструментов поручается определенная оркестровая функция: мелодическая, гармоническая, ритмическая и т. д. Поэтому в зависимости от количества инструментов группы и их функций можно выделить основные виды эстрадных оркестров и ансамблей.

Высшей формой музыкальной эстрады являются эстрадно-симфонические, биг-бенды — эстрадные и джазовые оркестры, которым доступно исполнение произведений значительной сложности. Эстрадно-симфонический оркестр характеризуется прежде всего наличием струнной смычковой группы, группы саксофонов, группы медных духовых инструментов и ритм-группы, а также введением в состав оркестра таких дополнительных инструментов, как гобой, фагот, валторна, арфа и другие. К группе смычковых инструментов относятся скрипки, альты, виолончели. В отличие от симфонического оркестра, контрабас в эстрадном, джазовом оркестре или ансамбле входит в состав ритм-группы. Группа саксофонов состоит из двух альтов, двух теноров и баритона. Как правило, исполнители владеют кларнетом, флейтой и другими инструментами данной группы. Группа медных духовых инструментов состоит из четырех-пяти труб, четырех тромбонов. Ритм-группа бывает двух видов — полная, включающая четыре инструмента: контрабас или гитару-бас, гитару, ударные и фортепиано, орган или синтезатор, и неполная, включающая в себя три инструмента без гитары.

Рекомендуемая учебная литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных ансамблей. Музыка, 1986.

Практические занятия:

Определение содержания, характер и формы произведения. Выявление мелодии на слух и в клавири. Определение баса и гармонической фигурации. Анализ фактуры, оркестровой функции клавири и оркестровой партитуры.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Приступая к работе над предметом, необходимо, ознакомиться с оркестровым и инструментальным творчеством композиторов разных эпох, определить характерные черты творчества композитора в контексте музыкально инструментальной культуры эпохи или истории джазовых стилей.

Прослушать как можно больше версий записи анализируемых произведений или джазовых композиций, сделанных выдающимися исполнителями.

Тема 3. Теория инструментовки.

Содержание темы:

Общие сведения. Выбор тональности. Изложение мелодии. Изложение сопровождения. Изложение контрапункта.

Основные принципы инструментовки горизонтали. Основные принципы инструментовки вертикали. Оркестровый эскиз. Партитура и её оформление. Оформление оркестровых партий.

Рекомендуемая учебная литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных ансамблей. Музыка, 1986.

Практические занятия:

Выработка умений грамотно и правильно записывать партию каждого инструмента в партитуру. Сделать одно переложение или фрагмент музыкального произведения для ансамбля духовых инструментов.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Анализ партитурных отрывков для солиста и типового эстрадно-джазового коллектива. Упражнения в инструментовке клавира для солиста и инструментального состава.

Тема 4. Инструментовка на малый медный состав.

Содержание темы:

Общие положения. Строй. Диапазон. Художественно – выразительные возможности. Одноголосная одноэлементная фактура. Многоголосная одноэлементная фактура. Мелодия с аккомпанементом (двух и трехэлементная фактура). Фактура с дополнительными элементами (педаль, фигурация, полифония, заполнение).

Рекомендуемая учебная литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных ансамблей. Музыка, 1986.

Практические занятия:

Выработка умений грамотно и правильно записывать партию каждого инструмента в партитуру. Сделать одно переложение или фрагмент музыкального произведения для ансамбля медных духовых инструментов.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Изучать правила и принципы изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомятся с техническими и художественно–выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов.

Тема 5. Инструментовка на малый смешанный состав.

Содержание темы:

Общие положения. Одноголосная одноэлементная фактура. Многоголосная одноэлементная фактура. Мелодия с аккомпанементом (двух и трехэлементная фактура). Фактура с дополнительными элементами (трех и четырехэлементная). Запись оформление партитуры.

Рекомендуемая учебная литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных ансамблей. Музыка, 1986.

Практические занятия:

Применение всех изученных ранее средств переработки фортепьянной фактуры. Написание инструментовок на основе материала медленных частей сонат В.Моцарта и Й. Гайдна, хоралов И.С. Баха.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Изучать правила и принципы изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомятся с техническими и художественно-выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов.

Тема 6. Инструментовка на большой смешанный состав.

Содержание темы:

Общие положения. Одноголосная одноэлементная фактура. Многоголосная одноэлементная фактура. Многоэлементная фактура.

Рекомендуемая учебная литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г.А. Аранжировка для эстрадных инструментальных ансамблей. Музыка, 1986.

Практические занятия:

Выработка умений грамотно и правильно записывать партию каждого инструмента в партитуру. Сделать одно переложение или фрагмент музыкального произведения для большого смешанного состава оркестра.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Изучать правила и принципы изложения музыкального материала, предназначенного для коллективного исполнения, знакомятся с техническими и художественно-выразительными возможностями современных типовых эстрадно-джазовых составов.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.

Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачет.

8 семестр – дифференцированный зачет.

8 семестр, IV курс:

На дифференцированный зачете в 8 семестре студент должен представить аранжировку для классического состава эстрадного оркестра. Показать глубокие знания практического курса.

Примерные музыкальные темы и произведения, рекомендованные для аранжировки.

1. Джерманотта . С.Д. Ан. Speechless
2. L. Rimes, G. Evans « Love Is An Army »
3. Everybody Says Don't (from "Anyone Can Whistle" by Stephen Sondheim)
4. Народная татарская песня Аккалфак
5. D. Gibson «I Can't Stop Loving You»
6. Mama Knows Best (by Jessie J)
7. Aki A. Tegami ~Haikei Jugo No (на японском языке)
8. T.White, A.Franklin «Think»
9. Monk T., Williams C. Round Midnight

Критерии оценки по МДК «Инструментовка и аранжировка»

- Оценка «10»** Высокий уровень – работа высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
- Оценка «9»** Высокий уровень – работа высокого качества, уровень выполнения отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.
- Оценка «8»** Высокий уровень – работа высокого качества, уровень выполнения не совсем отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к среднему.
- Оценка «7»** Средний уровень – уровень выполнения работы отвечает всем требованиям, теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.
- Оценка «6»** Средний уровень – работа частично слабая, уровень выполнения отвечает среднему уровню требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не до конца

сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не до конца выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к среднему.

Оценка «5» Средний уровень – работа частично слабая, уровень выполнения не отвечает среднему уровню требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не до конца сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к среднему.

Оценка «4» Средний уровень – работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «3» Низкий уровень – работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено частично, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «2» Низкий уровень – работа слабая, уровень выполнения не отвечает большинству требований, теоретическое содержание курса освоено минимально, некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены, либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному.

Оценка «1» Исполнение не соответствует оценке «2».

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная литература:

1. Зряковский М. Общий курс инструментоведения. М.Музыка,1971
2. Чугунов Ю. Гармония в джазе. М.:Музыка,1981.

Рекомендуемая литература:

1. Браславский Д.А. Основы инструментовки для эстрадного оркестра. Музыка, 1967.
2. Гаранян Г. Аранжировка для эстрадных инструментальных и вокально-
3. Грасеев Э. Инструментовка и инструментоведение. – МГИК, М., 1987
4. инструментальных ансамблей. – М., 1986
5. Пистон У. Оркестровка. – М., 1990
6. Раков Н. Практический курс инструментовки. - М., 1985
7. Саульский Ю. Аранжировка для биг-бэнда. – М., 1977